

与传统手工艺相关的
思考与演讲及其他
*Theses and lectures
on traditional handicraft*

徐艺乙 著

手工艺的 文化与历史

CULTURE AND HISTORY
of
HANDICRAFT

上海三联书店·生活·读书·新知三联书店
上海·福州路

徐艺乙 著

*Theses and lectures
on traditional handicraft*

与传统手工艺相关的
思考与演讲及其他

手工艺的 文化与历史

CULTURE AND HISTORY
of
HANDICRAFT

上海故事会文化传媒有限公司
上海文化出版社

上海文化发展基金会图书出版专项基金资助项目

图书在版编目(CIP)数据

手工艺的文化与历史——与传统手工艺相关的思考与演讲及其他 / 徐艺乙著. — 上海 : 上海文化出版社, 2016.8
ISBN 978-7-5535-0595-4

I. ①手… II. ①徐… III. ①手工艺-工艺美术-研究-中国 IV. ①J52

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第162868号

责任编辑 杨婷 王睿
特邀审读 王瑞祥
整体设计 周艳梅
图文制作 费红莲
督印 张凯

手工艺的文化与历史——与传统手工艺相关的思考与演讲及其他
徐艺乙 著

出版 世纪出版集团 上海文化出版社
出品 上海故事会文化传媒有限公司
(200020 上海市绍兴路74号 www.storychina.cn)
发行 世纪出版股份有限公司发行中心
印刷 上海中华商务联合印刷有限公司
开本 787×1092 1/16
印张 17.75
版次 2016年8月第1版
印次 2016年8月第1次印刷
I S B N 978-7-5535-0595-4/J·174
定 价 80.00元

版权所有 翻印必究

故事会 大众文化
出版基地
www.storychina.cn

上海故事会文化传媒有限公司 出品(00603) www.storychina.cn

上海故事会文化传媒有限公司所有图书可办理邮购,免收邮费(挂号除外)

汇款地址:上海市南绍兴路74号(200020); 收款人:上海故事会文化传媒有限公司出版发行部

联系电话:021-64338113

如发现本书有质量问题,请与印刷厂质量科联系 T:021-59226000

CULTURE AND HISTORY
of
HANDICRAFT

目录
CONTENTS

中国历史文化中的传统手工艺	5
关于手工艺的思考	
答《光明日报》记者	21
从未离开历史的民间手工艺	
答《艺术世界》杂志记者木木	29
名与实	
作为非物质文化遗产的传统手工艺	37
手工艺的传统	
对传统手工艺相关知识体系的再认识	43
手工·工具·习惯	
与传统手工艺实践过程中的不确定性相关的问题	60
精致与繁缛	
明清时期的民间造物艺术	69
《考工记》与传统手工艺的观念	110
传统物质文化研究与现代设计艺术	131
传统与创新	
在中国红木高级研讨班上的演讲	137

CULTURE AND HISTORY
of
HANDICRAFT

目录
CONTENTS

要做工艺家, 不做美术家

兼谈传统工艺美术的继承与创新问题····· 152

当下传统工艺美术的问题与思考····· 162

工艺美术的发展当与时代相适应····· 176

关于工艺美术产业化的一点想法····· 185

中国工艺美术的传承发展状况分析····· 191

日本的传统工艺保护····· 202

民艺与设计

关于柳宗悦与柳宗理····· 213

紫砂的文化与知识····· 226

谈“工”说“艺”: 关于刺绣工艺的几个问题····· 241

美食不如美器

关于吃的学问····· 267

后记····· 281

与传统手工艺相关的
思考与演讲及其他

*Theses and lectures
on traditional handicraft*

徐艺乙 著

手工艺的 文化与历史

CULTURE AND HISTORY
of
HANDICRAFT

上海故事会文化传媒有限公司
上海文化出版社 ©

CULTURE AND HISTORY
of
HANDICRAFT

目录
CONTENTS

中国历史文化中的传统手工艺	5
关于手工艺的思考	
答《光明日报》记者	21
从未离开历史的民间手工艺	
答《艺术世界》杂志记者木木	29
名与实	
作为非物质文化遗产的传统手工艺	37
手工艺的传统	
对传统手工艺相关知识体系的再认识	43
手工·工具·习惯	
与传统手工艺实践过程中的不确定性相关的问题	60
精致与繁缛	
明清时期的民间造物艺术	69
《考工记》与传统手工艺的观念	110
传统物质文化研究与现代设计艺术	131
传统与创新	
在中国红木高级研讨班上的演讲	137

CULTURE AND HISTORY
of
HANDICRAFT

目录
CONTENTS

要做工艺家, 不做美术家	
兼谈传统工艺美术的继承与创新问题	152
当下传统工艺美术的问题与思考	162
工艺美术的发展当与时代相适应	176
关于工艺美术产业化的一点想法	185
中国工艺美术的传承发展状况分析	191
日本的传统工艺保护	202
民艺与设计	
关于柳宗悦与柳宗理	213
紫砂的文化与知识	226
谈“工”说“艺”: 关于刺绣工艺的几个问题	241
美食不如美器	
关于吃的学问	267
后记	281

中国历史文化中的 传统手工艺

传统手工艺，主要是指在前工业时期以手工作业的方式对某种材料（或多种材料）施以某种手段（或多种手段）使之改变形态的过程及其结果。

在中国，传统手工艺的发展有着悠久的历史。在各个不同的历史时期，不同材质、不同手段和形态各异的手工艺及其产品在人们的社会生活中发挥了巨大的作用。或者是批量制作、大量生产，以满足人们日常生活的基本需求；或者是拾遗补缺、修旧利废，以满足人们不同层次的特殊需求；抑或者是精工细作、巧夺天工，以体现某种观念，寄托某种情感。由此，创造出庞大的民间物质文化体系和相关的知识体系，延续至今，已经成为中国传统文化的重要组成部分。

然而，在过去的中国历史文化中，手工艺的地位及其作用并不明晰，似乎与历史文化没有太大的关系。原因之一，就是中国历史上的史官以及文人都曾经受到经学传统的熏陶，他们所信奉的是“形而上谓之道，形而下谓之器”^①之说，对于社会生活中的手工艺及其产品多不屑一顾，偶尔记上一笔也是以此来说明其他，或是趣味猎奇。

其实，中国的传统手工艺，作为广大民众所创造、享用和传承的民间生活文化中的物质文化遗存和精神文化的物化遗存，在中国的历史文化中有着非常重要的地位。

^① [三国魏]王弼注，[唐]孔颖达疏，李申、卢光明整理，吕绍光审定《周易正义》卷7《系辞上·第十二章》，李学勤主编《十三经注疏》，北京：北京大学出版社，1999年12月，第292页。

一

自然界是人类生存、生活的基础。在人类历史之初，人们从自然中获取大量的物质资料作为生活之需。人们通过观察种种有趣的自然现象，学会了利用天然的工具对自然物进行加工改造。已经学会思考的人们，在

最简单的工具——针，在挑花时创作的自由度最大。图为瑶族妇女在挑花。

寻找食物、生存繁衍的同时，也在寻求适当的生活方式和一定的生产方式。渐渐地，人们开始有目的地选择、利用各种形态天成的自然物进行加工，来充作自己在劳动过程中的工具和日常生活的用品，并逐步地累积起处置自然材料的经验，发明了结构简单的原始工具，也产生了最初的手工。

随着社会的发展和生活方式的演进，手工艺在人们的社会生活中逐渐大行其道。由最早的对木、石等自然物的简单加工手段到制陶、铸铜、髹漆、琢玉、烧瓷、缝纫等手工艺技术的发明，经历了极其漫长的岁月。这些手工艺技术的发明和成熟，使有目的的造物能够基本满足人们的生存和生活的需要，促进了民间物质文化的进步。

人的需要是多方面的，在一般情况下，人们对手工艺及其产品的最为基本的要求是能够便利生活，同时也要求能够美化和丰富生活。不同的需要促进了各种类型手工艺的全面发展，导致了手工艺及其产品创造的多元化。人的需要又会随着社会生活的发展而不断地发展和变化，当原有的需求得到满足后，随即又会激发出新的需求，不断的需求

是手工艺及其产品不断发展的动力。

中国奴隶制社会的衰落和瓦解，是历史发展的必然。作为新兴社会力量的地主阶级，在建立中央集权的多民族国家的进程中发挥了很大的作用，建立了新的封建制度及其社会秩序，“命于下国，封建厥福”。^①在实行封建制度的国家中，一大批手艺人脱离了奴隶制的桎梏，开始有了人身自由，有了私人的产业和生产工具，制作和生产的积极性有了很大提高。在社会的消费需求不断增加的前提下，手工艺产业的生产规模持续扩大，生产的种类不断增多，分工也逐渐细化，有力地促进了生活方式的改进及生活质量的提高。

手艺人作为社会的新兴阶层，以“百工”之称与王公、士大夫、商旅、农夫、妇功相并列，在社会生活中发挥着重要的作用。

“凡天下群百工，轮车鞮鞞，陶冶梓匠，使各从事其所能”^②；“史为书，瞽为诗，工颂箴

雕漆工艺。艺人操作简单工具雕刻出复杂的纹样。

谏，大夫规海，士传言，庶人谤，商旅于市，百工献艺”^③；“百工居肆，以成其事”^④。

对百工的事迹，先秦时期的著作中亦有大量记载。

③ [周]左丘明传，[晋]杜预注，[唐]孔颖达疏，浦卫忠、龚抗云、于振波、胡遂、陈咏明整理，杨向奎审定《春秋左传正义》卷32《襄公十四年》，李学勤主编《十三经注疏》，北京：北京大学出版社，1999年12月，第927-928页。

④ [三国魏]何晏注，[宋]邢昺疏，朱汉民整理，张岂之审定《论语注疏》卷19《子张第十九》，李学勤主编《十三经注疏》，北京：北京大学出版社，1999年12月，第257页。

① 周振甫译注《诗经译注》卷8《商颂·殷武》，北京：中华书局，2002年7月，第553页。

② 吴毓江撰，孙启治校《墨子校注》卷6《节用中第二十一》，北京：中华书局，1993年10月，第255页。

羌族姑娘在刺绣鞋垫，图片摄于四川省汶川县映秀镇。

代表着手工艺所有行当的“百工”，对封建社会的发展做出了巨大的贡献，就连统治者也认为“来百工，则财用足”^①。封建社会的官营手工艺产业与民间的私营手工艺产业互为补充。不同身份的手工艺人凭借其精湛的技艺，通过专业的分工合作，制造出门类众多、质量上乘的产品，基本能够满足社会各阶层的不同需要。

与民众生活密切相关的木作、金工、纺织、制陶、制瓷、髹漆、皮革、琢玉、琉璃、印染、印刷等手工艺产业门类得到了很大的发展，随着手工

^① 王云五主编，宋天正译注，杨功亮校订《中庸今注今译》章20，台北：台湾商务印书馆，1977年2月，第53页。

艺产业规模的扩大和内部分工的细化，各个门类的手工艺技术和生产程序也逐渐开始规范化和标准化。

手艺人作为“工”者，“巧饰也。象人有规矩也。与巫同义”^①，因而受到人们的尊重。之所以如此，是因为在封建社会前期，手艺人要在当时的社会条件下获得某项比较复杂的手工艺技能非常不容易，往往需要几代人的不断摸索和总结经验，并且要经过非同一般的训练才能达到某种程度，其积累的成本非常高。因此，在相当长的历史时期内，手工艺的传承有着非常复杂的师承制度和神秘的仪式，其技能和技艺多为家族世代相传。

文献记载，古时“令夫工，群萃而州处，审其四时，辨其功苦，权节其用，论比协材，旦暮从事，施于四方，以飨其子弟，相语以事，相示以巧，相陈以功。少而习焉，其心安焉，不见异物而迁焉。是故其父兄之教不肃而成，其子弟之学不劳而能。夫是，故工之子恒为

① [汉]许慎撰《说文解字》卷5上《工部》，北京：中华书局，1963年12月，第100页。

工。”^②这样的传承制度虽然有着某些方面的缺陷，但是却能够从根本上保证手工艺的技能与技艺的传承质量。

二

中国历史上的传统手工艺始于对自然物的利用和工具的制造与使用。“上古之世，人民少而禽兽众，人民不胜禽兽虫蛇”^③，人们“剥林木以战矣”^④，利用天然的木棒、树枝和石块制成工具，用以防御野兽和获取食物。

在为了生存的劳作过程中，人们偶尔发现高处掉下的石头能够将下面的石头打碎，而且利用破碎的砾石边缘切割东西比较省力。于是，便开始模仿自然现象击打石头使之

② 邹国义、胡果文、李晓路撰，《国语译注》卷6《齐语》，《中华古籍译注丛书》，上海：上海古籍出版社，1994年12月，第184页。

③ [战国]韩非原著，张觉译注《韩非子全译》卷19《五蠹第四十九》，贵阳：贵州人民出版社，1992年3月，第1025页。

④ [战国]吕不韦著，陈奇猷校释《吕氏春秋新校释》卷7《孟秋纪第七》之《荡兵》，上海：上海古籍出版社，2002年4月，第388页。

破碎，从中选择形制合适的作为狩猎和采摘的工具来使用。早期的石制工具打制方法简单，没有过多的加工，仅能以适合手持握为度。后来，在劳动实践的过程中，人们逐渐掌握了打制加工的方法和手段，制造出可用来进行刮削、锤击、砍劈、锥刺等不同形态的石制工具。同时还利用这种原始的工具对骨头、木料进行刮削、打磨，从而创造出具有不同功能的骨制、木制等质地的工具来。

稍后，火的利用彻底改变了人类的生活，使人们能够在寒冷的冬季和夜晚活动，给人们的生产和生活带来极大便利。随着人类社会从旧石器时代过渡到新石器时代，人类的生产方式也由原始采集和狩猎向原始农业过渡。农耕作业的收获使人们过上了相对稳定的生活，于是，“神农耕而作陶”^①，产生了制陶的工艺技术。各种形制不同、大小不一的

手斧形器，新石器时代，广东省佛山市南海区西樵山遗址出土，广东省博物馆藏。

陶器，既有用来装运饮水、储存粮食、蒸煮食物的器皿，也有纺轮、弹丸、陶刀、陶环等陶质工具。可以说，制陶工艺技术的发明，使处于萌芽阶段的手工艺和原始手工艺产业产生了质的飞跃。

新石器时代中期，陶土淘洗工艺技术的发明，烧制技术的改进，出现了“泥质陶”“细泥陶”和“白陶”等质地较硬的陶器。到了新石器时代晚期，社会生活的丰富和工艺水平的提高，出现了兼实用与审美于一体的彩陶，在质地细腻的红陶坯上绘有黑、紫、红、白、灰等色的各种图案，器形豹纹瓦当，战国，直径16厘米，陕西省西安市北郊徐家湾出土，陕西省历史博物馆藏。

^① [宋]李昉编纂，夏剑钦、王巽斋校点《太平御览》卷833《资产部十三·陶》，石家庄：河北教育出版社，1994年7月，第7册，第751页。

也更加合理、美观。当快轮制陶的工艺发明之后，陶器的生产水平有了进一步的提高，以蛋壳黑陶为代表的陶器器形更为规整美观，器壁厚薄均匀。同时，还出现了结构更为复杂，综合实用功能更强的鬲、甗、甬、鬻等器物。制陶工艺技术的发明与改进，标志着人的创造性在人类的生产活动中可以得到更为完全的发挥，人类不仅能够通过某种手段改造自然物的形态，而且还可以改变某些自然物的性质。

秦汉（前221—220）时期，中国进入了封建社会的发展阶段，社会生产力的水平有了显著提高。社会生产力和科学技术的进步，也促进了手工艺产业的大发展，手工艺行业的分工更加专门化。有竹器业、铜器业、素木器业、漆木器业、毡席业、造船业、制车业、制漆业、丹砂业、草药加工业、丧葬品加工业、珠宝业、金器业、玉器业等，“皆中国人民所喜好，谣俗被服、饮食、奉生、送死之具也”^①。无论是产品的品种数量，还是制作的

拈灯，汉，陕西省西安市博物院藏。

水平都比过去有了很大提高。

秦代的生产工具、纺织、青铜器、漆器、陶瓷、玉器等的传统手工艺门类都很发达，呈现出全面发展的态势。西汉时期，政府中设立专门的手工艺产业管理机构，从中央到地方对传统手工艺实行分级管理，采取了多项积极措施，促进了各地区造物活动的发展。纺织是当时重要的手工艺产业生产部门，当时使用的提花织机“用一百二十镊，六十日成一匹”^②，丝织物的数量众多，制作精美。青铜器开始向着日用器具方向发展，传统的鼎、壶等物继续生产，又有盘、洗、熨斗、灯、炉、铜镜等与生活密切相关的新产品问世。漆器的使用范围逐渐扩大，已有替代青铜器具的

① [汉]司马迁撰，[南朝宋]裴骃集解，[唐]司马贞索隐，张守节正义《史记》卷129《货殖列传第六十九》，北京：中华书局，1999年1月，第2461页。

② [晋]葛洪集，成林、程章灿译注《西京杂记》卷1《霍显为淳于衍起第赠金》，贵阳：贵州人民出版社，1993年8月，第21页。

趋势。陶瓷的生产技术也有所创新，釉陶的造型精美，色泽鲜艳。另外，早期的青瓷制造工艺在东汉时期也逐渐成熟。

三国魏晋南北朝（220—581）时期，社会在动荡中继续向前发展。北方地区因连年战争，政权更迭，民不聊生，人们将自己的精神信仰寄托于济世慈怀的佛教。在此同时，南方地区的社会发展状况相对平和，各类传统手工艺的技术水平在逐渐恢复的过程中得到提高，各种手工生产工具不断得到完善，从而促进了陶瓷、漆器、染织和金属等传统手工艺的普遍发展。在这一时期的日常用品和建筑陈设的装饰中，与佛教有关的飞天、莲花等图案与其他传统装饰纹样一起，得到广泛的应用。

鎏金银锁，唐，陕西省西安市何家村唐代窖藏出土，陕西省历史博物馆藏。

进入隋唐（581—907）时期之后，国家强盛，社会繁荣，各项社会事业有了很大的发展。社会生活的多方面的需求，在很大程度上促进了手工艺产业的进步。唐代宫廷设置专门机构对陶瓷、织染、金银器等手工艺行业进行管理，有力地促进了传统手工艺行业的进步，各品种的手工艺制作技术和艺术水平已经相当成熟。民间作坊也随着城市工商业的发展而逐渐扩大，织锦坊、染坊、纸坊等民间作坊遍布各地城镇，品种繁多的生活用品与内容丰富的社会生活相得益彰，有着强烈的时代特色。

宋朝（960—1279）的建立，结束了五代十国的封建割据局面，同时也为宋代社会文化的发展提供了基本保障。民间社会生活需求的不断扩大和商品经济的持续繁华，使当时的手工艺产业也呈现出一派朝气蓬勃的景象。在当时，传统的手工艺产业虽然分属官营和民间两大体系，但二者各自发展而共同精彩。官营作坊汇集了全国的精工巧匠，产品选材精良，制作讲究，精巧华美，代表着时代的最高水平；而遍布各地城镇的民营作坊和家庭手工业，则满足了民间社会生活的日用之需。当